14a. AULA

Comentários sobre os livros:

El Prado Básico
Visión del museo a través de los estilos
J. Rogelio Buendia
Silex
O que mais tem no Museu do Prado (em Madri) são obras de Velásquez.
“As Meninas” é uma de suas obras mais famosas. Museu do Prado é muito rico em obras do estilo Barroco.
O Museu do Louvre tem muito sobre o “Bosch”. Sua obra mais famosa é o “Jardim das Delícias”. É pintor da época renascentista, mas considerado surrealista nos dias de hoje.

Paul Delvaux
Marc Rombaut
Rizzoli - New York
Pintor surrealista que pinta muito as mulheres “enluaradas” e estações de trem. Ele é como se fosse um Dali que também é surrealista. Ele é Belga como Magritte.
A sua pintura é feita com sobreposições de tempo, misturando o passado com o presente, como no sonho.
Há uns 15 anos atrás participou da Bienal no Brasil.

Edward Hopper
The Art and the Artist
Gail Levin
Norton - Whitney
Pintava sobre a solidão das grandes cidades, a dor, a falta de comunicação das pessoas, as casas quase “sem alma”. Influenciou muito os cineastas da sua época como: Ex.: na década de 50, a casa que existia no filme “Psicose” ,de Hitchcock, foi influenciada pelas “casas” das pinturas do Hopper.
Do aspecto formal, sua obra vai ter muitas linhas retas.
Vai retratar muito ele próprio com sua esposa. O relacionamento entre o casal continha um amor muito forte mas também muitas divergências. Ela era uma grande pintora e largou a pintura para cuidar dele. Ele era um homem muito acomodado. Ela morreu um ano depois da morte de Hopper e ele era um ano mais velho do que ela. Hopper morreu muito rico.
No Whitney Museum, de Nova York, está havendo uma retrospectiva de sua pintura.

Van Gogh
Meyer Schapiro

Abradale

Continuação do Vídeo sobre “Vida e Obra de Michelângelo”

Continuação sobre os pintores renascentistas:

RAPHAEL DE SANTI nasceu em 1483 e morreu em 1520. Nasceu na cidade de Urbino, Itália. Uma região com paz e prosperidade. O pai de Raphael era um medíocre pintor, mas que vendia bem. Por ser pintor estimulou o filho a ser pintor também. O Médicis compraram muita obra do pai de Raphael, que se chamava Giovani de Santi, e suas obras podem ser vistas hoje nos Museus.
Giovani de Santi que era muito amigo do grande pintor Perugino, muito badalado na época, vai apresentá-lo a seu filho. Raphael vai ser aprendiz do Perugino.

Escola Renascentista funcionava assim:
Todo grande pintor, escultor, arquiteto, abria um grande atelier.
Quando uma pessoa ia estudar com o grande pintor ou escultor, começava-se primeiro como se fosse um “office boy”. O aprendiz comprava as tintas, comida, como se fosse um empregado. Depois passava por um estágio de uns 3 meses onde ele aprendia a montar as telas. Fazia o chassis. Depois disso iria aprender a desenhar.
Quando chegava a fazer os desenhos com perfeição, podia optar pela escultura ou pintura.
Os aprendizes pintavam quase toda a obra, com exceção dos rostos que era sempre “Mestre” que terminava.
Rubens tinha 150 ajudantes. Os grandes artistas podiam aprender uma técnica nova, mas já tinham o seu próprio estilo.
Raphael vai saber descobrir seu estilo. Os outros alunos de Perugino só vão conseguir copiá-lo.
Essa técnica de ensino vai ser retomada na BAUHAUSS mais tarde.

Raphael com 10 anos perdeu sua mãe e o pai vai morrer quando ele tinha 14 anos, tendo que morar com seus tios maternos. Como o pai era um homem muito querido, ele vai receber muita ajuda dos amigos do pai e de Perugino. Vai ser muito rodeado por artistas.
Aos 18 anos vai para Florença e começa a receber fama por pintar muito bem e rápido. Era muito rápido, criativo e responsável.

Aos 21 anos já estava famoso.
Raphael chegou em Florença na época em que Leonardo da Vinci e Michelângelo estavam na cidade, pois tinham recebido uma encomenda para pintar a “Câmara dos Vereadores”, a qual nunca foi feita, em 1504.
Raphael disse que iria aprender com esses pintores, apesar de já ser um grande pintor. Ele era um homem muito bonito, cordial, meigo, simpático, carinhoso, carismático, tornando-se muito popular rapidamente.

Começou a pintar as “madonas” que são muito especiais.
“A Virgem Maria” vai ser adotada por muitos anos depois, até hoje. Ela vai ser um clássico de Raphael. Ela passa uma certa sensualidade. As “madonas” são belezas idealizadas em cima da Grécia, apesar de serem humanas e meio sensuais. Não são míticas. Com isso ele ficou famoso por pintar pela primeira vez “madonas” tão lindas.
Em 1509 Raphael foi de Florença para Roma. Entre 1508 e 1509 era a época em que Michelângelo estava pintando a Capela Sixtina.
Quando Raphael chegou lá, ele vai pintar os quartos, salas que são chamadas de “STANZI”, a pedido do Papa Júlio II, na Capela Sixtina. Eram chamados também de lojas. Vai pintar com mais de 50 ajudantes.
Quando você entra na Capela Sixtina você vai passar por vários quartos, quase todos pintados por Raphael.
O Papa Júlio II é o mesmo que encomendou para Michelângelo, a Capela Sixtina.
Raphael vai ser muito querido, rico, famoso, badalado, bissexual (não se sabe ao certo).
Raphael foi perfeito no desenho e na composição. Ele tinha o quadro mais perfeito em composição de todo o Renascimento.
Morreu jovem aos 37 anos, no dia de seu aniversário, em uma sexta-feira Santa.
Viveu como um príncipe. Dizem que o papa fez dele um Cardeal, após sua morte.
Raphael está enterrado no Pantheon , em Roma.
Existe em seu túmulo uma frase muito bonita em latim:
“Aqui jaz Raphael: quando vivia a natureza temia por ele ser vencida. Agora que está morto, ela própria teme morrer.”

LEONARDO DA VINCI nasceu em 1452 e morreu em 1519 , aos 67 anos.
Era do signo de Áries. Ele era arquiteto, mecânico, urbanista, engenheiro, químico, escultor, botânico, físico, geólogo, matemático, precursor da aviação, da balística, da hidráulica, inventor do escafandro, pára-quedas, isqueiro, lâmina de barbear (ele tinha uma barba muito cerrada), ponte-pêncil, brinquedos com corda, porcas e pintor.
Quando Leonardo da Vinci nasceu, a Itália não era essa Itália de hoje. Era uma Itália calma e tinha acabado o Império Bizantino. Os turcos tinham

conquistado Constantinopla. As rotas da Europa para o Oriente foram fechadas. Tudo o que existia do Oriente na Grécia passa a não existir mais por muito tempo. Com isso termina a Idade Média. Quando ele tinha 16 anos, Leonardo da Vinci, já desenhava e pintava muito bem. O seu pai disse que já que ele tinha nascido com esse dom ele deveria estudar mais. Leonardo da Vinci vai estudar com Verocchio, na cidade de Florença. Verocchio foi um grande pintor.
Obs: Leonardo da Vinci foi modelo de "David" para o Verocchio.
Além do talento, Leonardo da Vinci, tinha 1,90 m de altura e era provavelmente bissexual.

O grande escritor George Vassari, escreveu muito sobre Leonardo:
"Seu encanto, sua generosidade e seu espírito brilhante não eram inferiores à beleza de sua pessoa. Ele era o árbitro em todas as questões que diziam respeito a elegância, e em particular, em tudo o que se referia também ao espetáculo. Cantava admiravelmente bem, fazendo ele próprio o acompanhamento na lira que ele havia inventado e com isso deliciava a corte inteira."
Obs.: No Epcot Center, tem o "Leonardo da Vinci" que está pintando a Monalisa enquanto ela balança o pé, cansada de esperar ele pintar. Vai pintar por 5 anos a Monalisa, que era esposa de um comerciante amigo dele.

Vassari vai ser o Historiador dos Pintores.
Leonardo cantava e também escrevia muito bem poesias.
Quando ele morreu foi uma aflição para todos os seus amigos.

Tem um outro grande escritor que se chama GARDIANO e que escreveu o seguinte sobre Leonardo:
"Ele era tão excepcional e tão ricamente dotado que a natureza parecia ter logrado um milagre em sua pessoa. Não apenas por causa de sua beleza física, que era enorme, mas também entre outros dotes numerosos de que a natureza o havia provido e que ele se valia com a perfeita maestria. "
Segundo Gardiano, Leonardo da Vinci era considerado em seu tempo uma obra prima da natureza, uma perfeita obra de arte. Era um homem muito vaidoso.
Dizem que sua beleza abriu muito as portas para ele, mas também serviu de obstáculo. Leonardo tinha muitas vantagens ao ser tão bem dotado, despertando muita inveja das pessoas.
Vassari fala o seguinte:
Leonardo tinha um ar tão imponente que só de vê-lo a tristeza desaparecia.
Muitas pessoas o elogiavam por ser filósofo, artista, cientista, outros apreciavam a sua presença.
Com Verocchio ele aprendeu tudo na pintura, escultura, mas era muito pouco para Leonardo. Ele queria saber mais e saber por que as coisas existiam. Tinha uma mente extremamente cientista, do século XX.

Com sua cultura universal, Leonardo elaborou projetos que levaram séculos para serem aprovados como a asa delta, o helicóptero, o escafandro, etc.
O **ideal de Leonardo da Vinci** era atingir a verdade por experiências objetivas.
Ele fez um projeto urbanista fantástico para a cidade de Milão, com calçadões, vias elevadas, quiosques. Não foi feito porque cobrava muito caro o que ele fazia. Tudo o que ele fazia e criava, era desenhado.
Leonardo da Vinci consegue ser o Mestre da pintura com apenas 8 telas. Apenas essas 8 obras foram cientificamente comprovadas em sua autenticidade. As outras pinturas existentes não possuem essa certeza.

As duas grandes pinturas que ficaram mais conhecidas foram a **"Monalisa**" (Gioconda) e a mais reproduzida no mundo todo que é a **"Última Ceia".**
Leonardo da Vinci pintava com requinte, fazia muitos esboços, desenhava tudo dentro das regras do renascimento, tudo perfeito. Só que muitas vezes ele não terminava a obra porque tinha muitos outros projetos na cabeça. Ele começava a fazer uma coisa e depois parava para fazer outra, deixando muitas obras inacabadas.
A "Adoração dos Reis Magos ", que está no Vaticano, está inacabada.

As pessoas posavam para ele e ele também tinha muitos auxiliares.
Leonardo dissecou mais de 30 cadáveres. Quase foi preso por causa disso. Ele queria estudar anatomia para poder pintar melhor. Ele queria saber por exemplo quantos tons de vermelho ele podia fazer.
Obs.: A conceito de "tom" só aparece no Renascimento após a invenção da tinta à óleo pelos irmãos Van Eykes. Antes do Renascimento não se falava em "tons", mas em cores.
Leonardo da Vinci era também um músico. Inventou um órgão movido à água, que pode ser visto ainda no Museu do Vaticano.
Pintou a Monalisa, segundo os historiadores, enquanto tocava esse órgão.
Muita informação do que se sabe são relatos de seus alunos que o adoravam e escreviam tudo sobre ele.
Ele era canhoto e escrevia da direita para a esquerda. Os seus escritos só poderiam ser lidos através de um espelho. Os historiadores acham que, por suas descobertas serem um pouco avançadas para a época, ele tinha um pouco de medo de escrever de forma muito legível. Em todos os escritos aparece sempre um dizer "o sol não se move". O que significava uma antecipação da teoria de Copérnico que diz que "a Terra é que gira ao redor do Sol". Se a inquisição soubesse disso, eles o matariam.
Uma de suas obras muito importante é **"A Virgem dos Rochedos",** onde ele vai usar muito claro-escuro. Ela tem um sorriso muito enigmático. Existem duas obras da "Virgem do Rochedo", uma se encontra no Louvre e outra na National Galery de Londres. As duas são de Leonardo da Vinci.

Durante séculos as pessoas ficaram se questionando qual era a verdadeira. Descobriram que a obra que está no Louvre, Leonardo da Vinci pintou sozinho. A obra que se encontra em Londres, Leonardo começou a pintar quando foi chamado para ir à Milão e teve que interrompê-la. Ele pediu que o seu auxiliar a terminasse.

Leonardo falava que tudo para ele tinha alma. Dentro de suas pesquisas tudo é baseado no animismo. Anima é alma. Na obra "Virgem dos Rochedos", ele falava que os rochedos tinham alma. Tudo que é natureza tem alma, como o metal, os vegetais, etc. .
Freud estudou muito sobre Leonardo da Vinci.
Ele é ainda muito pesquisado pois estava muito à frente de sua época.

A obra "Última Ceia" tem 9 metros de largura por 4,20 m. de altura. Levou 3 anos para ser feita. Tem uma intenção muito dramática. A cena é sobre Jesus que estava falando: "Um entre vós me trairás". Cada um dos apóstolos tem uma expressão muito forte, de dúvida, indignação, de pergunta, onde a única pessoa que está calma é Jesus. "Jesus" vai estar no centro do quadro, por ser Renascentista.
Antes de pintar essa obra, Leonardo da Vinci estudou muito como os surdos e mudos se comunicam através dos gestos. Esse estudo era para ele saber passar aquele "espanto" e todas as expressões somente através dos gestos.

A OBRA GIOCONDA: A Monalisa é como se fosse um ser vivo. Ela parece mudar toda vez que você a olha, parecendo sobrenatural. Uma hora ela parece sorrir, outra hora parece estar triste. Leonardo da Vinci descobre a técnica do "SFUMATO", isto é, ele não vai terminar nem os olhos e nem a boca, você é que vai terminar a obra. Os cantos dos olhos e da boca são esfumaçados, sem contorno definido. O que é Sfumato? É coisa indistinta, não terminada, portanto uma obra em aberto.
Se for bem observada a obra, a linha de fundo da direita está em diferente altura da linha da esquerda, o que é proposital para dar o movimento aos ombros. O fundo do quadro é completamente impressionista, já em 1500 D.C.. O horizonte do lado esquerdo parece estar mais baixo que o direito. Quando você olha o lado esquerdo, o ombro parece estar mais alto, mais ereto do que o ombro do lado direito, que parece estar mais solto.

No final de sua vida, ele estava doente e com dificuldade de articulação nas mãos (quase todos os pintores tem problemas de articulação). Começou a pintar cada vez menos.
Saía no temporal para ver como aconteciam os relâmpagos. Fazia também muitas outras experiências.

O rei francês Francisco I admirava muito Leonardo da Vinci. Não está muito claro porque Leonardo da Vinci foi viver os últimos anos de sua vida no Castelo na cidade de Amboise, em Clos Lucé. O rei Francisco I vai sempre visitá-lo.
Leonardo leva consigo quase todas as suas obras, inclusive a Monalisa.
Ele fala que não quer receber visita de ninguém, nem dos seus alunos. Quer ficar isolado.
Ele tem um discípulo chamado Francisco Melzi que herdou de Leonardo quase todos os desenhos, estudos e anotações de Leonardo da Vinci. Dizem que ele tinha caso com Leonardo da Vinci. Ele ficou com 1200 desenhos e que isso era a terça parte da produção de Leonardo. Entre esses desenhos que ele deixou para Francisco Melzi tem o "Código de Urbino", "Código de Atlantis", vários desenhos de como ele fazia a geometria (explicando tudo o que aprendeu de geometria através de suas pesquisas), sobre a transformação de sólidos, sobre a formulação de teorias sobre o centro de gravidade dos sólidos, e assim enunciou 2 teoremas fantásticos sobre a geometria. Inventou o compasso de proporção.
No campo da física ele trabalhou muito sobre a dinâmica e baseou seus estudos na leitura de Aristóteles. Estudou, na física, os efeitos do atrito e sobre as condições de equilíbrio num campo inclinado, sendo usado depois para elaborar a obra "Monalisa".
A partir do vôo dos pássaros, determinou os princípios para a construção de um aparelho mais pesado que o ar e capaz de voar aproveitando a força do vento: asa-delta, planador, helicóptero e pára-quedas.
Ele foi um grande projetista militar. Ganhou muito dinheiro com desenho de canhões, metralhadoras, carros de combate, barcos para a guerra. Estudava qual a melhor forma de abordar um barco grande através de um pequeno.
Inventou máquinas hidráulicas para limpeza e drenagem de rios e canais.
Inventou máquinas de afiar, perfuratrizes, etc.

No dia 2 de Maio o Rei Francisco I vai visitá-lo ao saber que ele não estava passando bem. Deitado na cama, com várias pessoas ao seu redor, Leonardo recebe o rei (jovem) que ao se aproximar dele e sustentando a sua cabeça em seus braços, Leonardo vai dizer-lhe que não reconhecia honra maior do que morrer nos braços de um rei. Fechou os olhos e morreu. Eles eram muito amigos.

Obras autênticas de Leonardo da Vinci:

Monalisa, no Louvre
Madona Benois, está no Museu de Hermitage, Leningrado (ex-Rússia).
São Jerônimo, está no Museu de Vaticano, inacabado.
Adoração dos Magos, National Gallery de Washington.

Virgem dos Rochedos, Louvre (Paris) e National Gallery de Londres.
São João Batista, no Louvre.
Sant'Ana, Maria e o Menino Jesus, no Louvre (ao lado da Monalisa)
Anunciação, no Louvre em Paris
Esboço de "Sant'Ana e a Virgem" que é um desenho que está no National Gallery, em Londres. (deve ter 1.80 m (+/-)
A Última Ceia, está em um refeitório de uma Igreja em Milão. Esta está muito ruim pois Leonardo da Vinci não se preocupou com o tipo de tinta que usou. É um afresco que está muito deteriorado. Já fizeram até galinheiro nesse refeitório.

Obs.: Muitos desenhos de Leonardo da Vinci podem ser encontrados no Castelo de Windsor, na Inglaterra.